

义务教育教科书

美术

九年级
上册

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著
上海书画出版社

人教版®

人民教育出版社
·北京·

主 编：杨永善

副 主 编：胡知凡 刘冬辉 周 卫

主要编写人员：杨永善 姚今迈 相泽民 田 青 应爱娜 张煜明
 张晓梅 杨子帆 胡知凡 何 洁 王连海 兰 岗
 付志勇 刘冬辉 刘云丽 林荣桓 赵 军 赵方军
 徐关厅 王晓霞 龙念南 郑宝珍 郭德岑 杨嘉栋

责 任 编 辑：刘云丽

美 术 编 辑：于 艳

封面设计：吕 昊 于 艳

版式设计：于 艳

插 图：王 平（封面）

义务教育教科书 美术 九年级 上册

人民教育出版社 课程教材研究所

美术课程教材研究开发中心 编著

上 海 书 画 出 版 社

出 版 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

重 印 ××× 出版社

发 行 ××× 新华书店

印 刷 ××× 印刷厂

版 次 2014年3月第1版

印 次 年 月 第 次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 2.75

印 数 册

书 号 ISBN 978-7-107-28208-9

定 价 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请登录中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与×××联系调换。电话：×××-××××××××

写给同学的话

小时候，描描画画，信手涂鸦，伴随我们度过了每一天的快乐时光。借此我们不仅表达着自己的意愿，也同时探索着外面的世界。

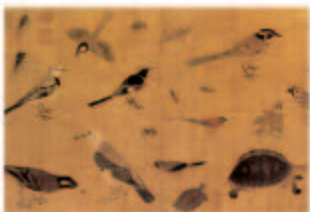
通过学习美术这门课程，我们会发现，美术不仅有趣、好玩，也能打开我们探索世界的窗户，为我们展现出一片神奇、美丽的天地。

在这个新天地里，我们会发现，从人类诞生的那一刻起，美术就随之而生，并伴随人类发展到今天。美术不仅可以表现我们生活的世界，还能表达我们的内心感受，它能滋润我们的心田，改变我们的生活，美化我们的环境，提高我们生活的品质。

通过学习美术这门课程，我们还会发现，在我们生存的地球家园，世界各国、各民族都孕育出了具有自己特色的美术文化，它们和中华文明一道丰富、生动了人类的历史，共同构筑了美的精神家园。

让我们学好美术这门课程，学会用美的眼光去观察世界，用创造美的双手去提升、改造我们的生活，并在这个过程中，创造美好的人生！

目录

第一单元 感受中国古代美术名作 2

第1课	独树一帜的中国画	2
第2课	异彩纷呈的中国古代雕塑、
工艺和建筑	6

五千年的中国文化孕育出数量众多、品种多样的艺术作品，形成中国美术特有的艺术形式和审美特征。让我们一起欣赏和品味这些名作，体会其丰富的文化内涵，增强我们的民族自豪感。

第二单元 情趣浓郁 能工巧匠 10

第1课	剪纸	10
第2课	编结艺术	12
第3课	线材造型	14
第4课	蜡染与扎染	16
第5课	彩塑	18

勤劳智慧的中华儿女创造出形式多样、丰富多彩的民间美术。本单元我们将学习运用剪纸、编结艺术、蜡染、扎染、彩塑等艺术形式，表达对美好生活的向往。

第三单元 土和火的艺术 20

我国陶瓷艺术历史悠久，工艺精湛，丰富和装点着我们的生活。本单元我们通过欣赏陶瓷艺术作品，学习制陶技艺，制作陶艺作品，美化我们的生活。

第四单元 古城古镇美术文化考察 24

第1课 古城古镇考察	24
第2课 民俗文化展	28

我国幅员辽阔，不同的自然环境、气候条件、风俗习惯以及审美情趣，形成了民居的不同特色。本单元我们将通过古城古镇考察和民俗文化展的活动，了解我国民居建筑的特点，以及民间艺术与民俗之间的关系。

第五单元 中国民间美术 32

第1课 民间美术的主要种类	32
第2课 民间美术的功能与特点	34
第3课 我国少数民族的美术文化	36

民间美术历史悠久，内涵丰富，表现形式多样，是我国民族文化的重要组成部分。本单元我们将通过欣赏作品，了解民间美术的主要种类及其功能和特点，感受我国各民族的优秀文化。

附录一：本册美术词汇英汉对照	40
附录二：美术资源链接	40
附录三：本学期个人美术学习评估表	40

第一单元 感受中国古代美术名作

第1课 独树一帜的中国画

导学：中国画历史悠久，在其发展的进程中名家辈出，传世佳作颇多，并形成了特有的艺术形式与审美特色。中国画从一个侧面体现中华民族的精神面貌和审美文化内涵。本课我们将欣赏、分析具有代表性的作品，从中感受中国画独特的文化内涵和审美特色。

在古代，中国画最早多以壁画形式出现，后来演变为以卷轴画为其主要表现形式，并且先后形成了人物画、山水画和花鸟画三大领域。人物画强调“以形传神”，山水画强调表现意境，花鸟画强调借物抒情、托物言志。在画法上，中国画有工笔画和写意画两大类。

▶ 洛神赋图（局部）（中国画）[东晋] 顾恺之

这幅中国现存最早的卷轴画由著名画家顾恺之所创作，全卷长约六米，以三国时期曹植所作《洛神赋》为表现内容。在这一段中，画家在洛神周围画上朝日、轻云、惊鸿、游龙和荷花，用来比喻洛神的美丽容貌和动人身姿，营造出一种富有浪漫主义色彩的神话般的意境。

▼ 步辇图（中国画）[唐代] 阎立本

这幅表现唐朝与吐蕃（今西藏）和亲的名画，以坐在步辇上的唐太宗与左边迎娶文成公主的吐蕃使者禄东赞两组人物构成了一幅十分和谐的画面，主要人物形象生动传神。

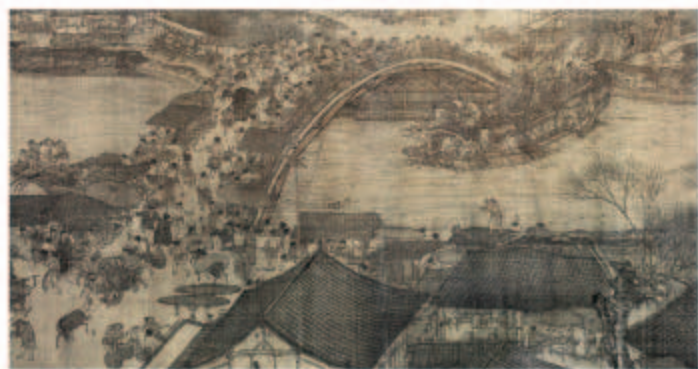

▲ 韩熙载夜宴图（局部）（中国画）〔五代〕 顾闳中

这是一幅长三米多的工笔重彩画长卷，选取了南唐吏部侍郎韩熙载家宴中的五个有代表性的生活片断加以描绘，每段用屏风相隔而又连贯一气，好像连环画一样呈现出整个夜宴的过程。

我们看到的画面为长卷开始的静听琵琶演奏部分，头戴高帽的韩熙载端坐榻上，韩熙载的亲朋好友或坐或站，所有人的表情都表现出一个“听”字，真是此时无声胜有声。

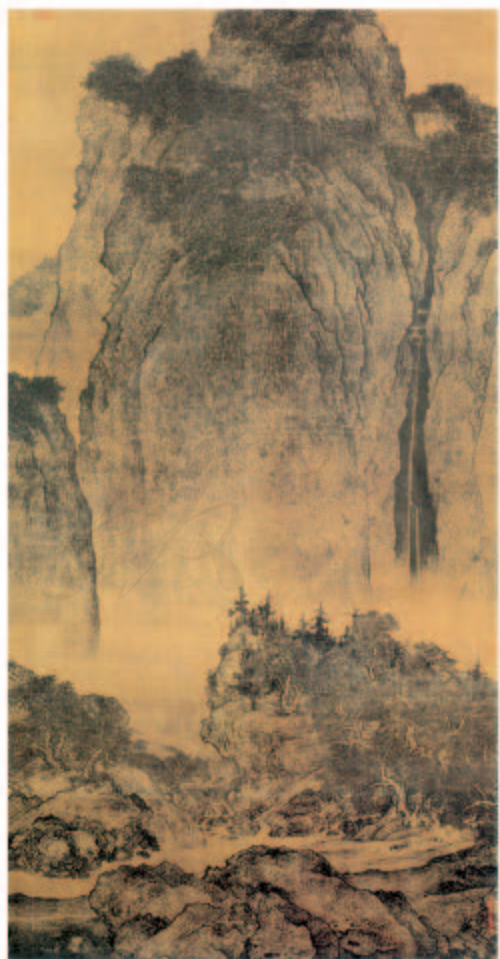

▲ 清明上河图（局部）（中国画）〔北宋〕 张择端

这是一幅反映我国北宋晚期城市社会面貌和人民生活的古代杰出社会风俗画长卷。画卷长五米多，从清明时节汴梁（今河南开封）郊外的农村开始，画到繁忙的汴河漕运，再到繁华的都市街巷，既反映了节日的风情和市井的繁荣，又把水陆交通的集合点“虹桥”作为全画的高潮表现，给我们留下了极其珍贵的中国古代形象生动的社会风情画面。

▶ 溪山行旅图（中国画）〔北宋〕 范宽

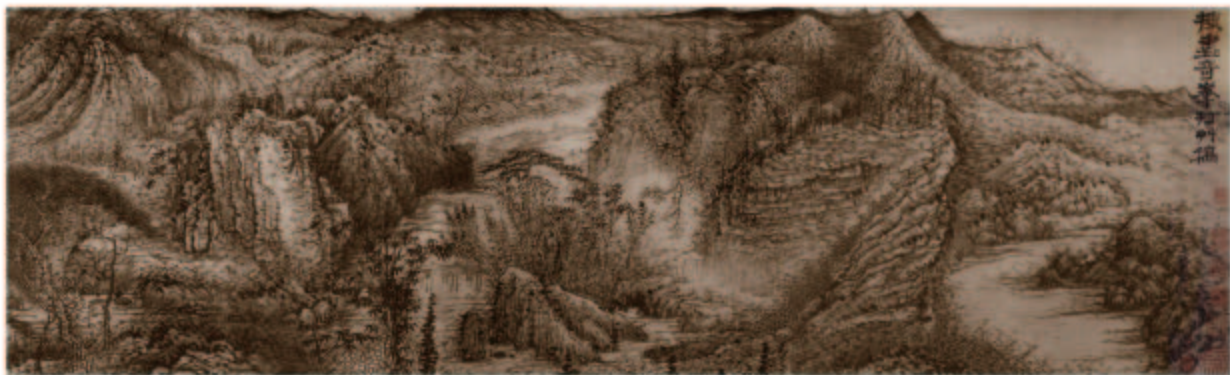
画上的远景是巍峨笔直的山峰，中景是葱茏的树木，近景是突兀的巨石，画作以全景式的构图描绘出我国关中山区雄伟壮观的自然景色。在中近景之间的山路上，有一支行商的小小驮队。画家创造了一种人与自然和谐交融的生活图景。

▲富春山居图（局部）（中国画）〔元代〕黄公望

此画本是一幅长卷，描写画家所生活的浙江富春江一带的美丽河山，借以抒发自己的胸襟情怀，笔墨技法极其凝练，是元代山水画著名的代表作。原画在长期辗转收藏过程中，曾被火烧成两段。前段现存大陆，后段收藏在台湾。2011年6月，前后两段作品首次在台湾合璧展出，是中国画坛一大盛事。

▲搜尽奇峰打草稿图（局部）（中国画）〔清代〕石涛

康熙三十年（1691年），画家在北上京师的第三年创作了这幅近三米长的画卷。这个局部是长卷的前半段，画的右侧危崖层叠，左侧群山起伏的河谷间巨石耸立。全卷奇峰迭起，气势奇险，画家显然是以北方山区，特别是京郊山区景象为原型，并根据自己的感受和激情，刻意经营与创造的艺术境界与艺术形象。

▲写生珍禽图（中国画）〔五代〕黄筌

这一作品是画家为其次子黄居宝所作习画用的范本，其最大特色是强调写实，重视表现动物的质感。从画中可以看出画家对生活观察之精细和写生功力之深。其画法为先以淡墨勾勒，而后染色。

知识点

南齐画家谢赫在《古画品录》一书中提出了品评中国古代美术作品的标准。

“六法”：气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置，传移模写。

▲墨竹图（中国画）〔北宋〕文同

文同以擅画墨竹著称于世，他常以画墨竹来表达自己的思想情感和人品学养，正如他所说的：“竹如我，我如竹。”善于运用墨色的浓淡变化为文同画竹的主要特点。中国古代成语“胸有成竹”即出自于文同画竹。

▲悬崖兰竹图（中国画）〔清代〕郑燮

画中崖石上兰竹丛生，疏密穿插，枝叶青翠，一片秀色。画中题跋，左低右高，姿致如画。

▲墨葡萄图（中国画）〔明代〕徐渭

此图构图奇特，气势奔放。葡萄的藤条错落低垂，枝叶纷披。水墨浓淡干湿掌握得恰到好处，葡萄的晶莹剔透的感觉，得到了真实的表现。画面左上角有画家自己的题诗：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，抒发了画家怀才不遇的愤愤不平之情。

活动

欣赏与评述：

选择自己喜爱的中国古代绘画作品，结合欣赏与评述，谈谈自己的感受和体会。

第2课 异彩纷呈的中国古代雕塑、工艺和建筑

导学：希望同学们在本课欣赏和分析中国古代雕塑、工艺和建筑作品的时候，要时时融入东方人特有的审美情趣，了解中国雕塑、工艺和建筑的特征和功能。

中国古代雕塑具有悠久的历史 and 鲜明的艺术特色，特别是在题材内容和技法上有着强烈的民族特色。中国古代的雕塑不像西方（主要是欧洲）古典雕塑那样刻意追求表面造型的逼真，而是努力抓住所表达对象的神韵，塑造一种东方的气势和形态。中国古代雕塑主要有陵墓雕塑、宗教雕塑、民俗性及其他内容的雕塑。这些丰富的雕塑作品，对于我们了解和认识当时的社会状况，研究当时的审美观念、艺术成就有着重要的意义。

▲ 奉先寺卢舍那佛龕（雕塑）[唐代] 河南洛阳龙门石窟
主佛卢舍那佛，通高17.14米，结跏趺坐于束腰须弥座上。

▲ 跃马（雕塑）[西汉] 陕西兴平霍去病墓石雕

这件雕塑利用巨石原形略加雕琢，便捕捉到骏马奋蹄欲跃的神态。它那浑厚雄健的宏伟气势，又好像是西汉时期奋发昂扬、雄伟豪放的时代精神的写照。

▲ 菩萨（局部）（彩塑）[唐代] 甘肃敦煌莫高窟

这件彩塑虽是宗教人物雕塑，但人物仪态、服饰完全世俗化了，这是唐代宗教雕塑的重要特色。

▲ 罗汉（彩塑）[宋代] 山东长清灵岩寺

这尊罗汉像手法写实，神态逼真，塑造出一个富有文化修养、有丰富的内心世界的僧人形象。

▲ 侍女（彩塑）[宋代] 山西太原晋祠

塑像的身材比例适度，相貌天真清秀，眉目传情，神态如生，是出色的中国古代彩塑作品。

中国古代工艺有着悠久的历史，并取得了辉煌的成就，特别是新石器时代的彩陶、玉器，商周的青铜器，战国、秦汉的漆器和织绣，以及宋代和明清的瓷器，闪耀着古代劳动人民智慧的光芒，蜚声海内外，被誉为举世瞩目的艺术明珠。

▲玉鹰（玉器）[新石器时代]
安徽含山县凌家滩出土
鹰腹刻有八角星纹。

▲兽面纹玉琮（玉器）[新石器时代]
浙江余杭区反山出土

▲青花海水龙纹瓷扁瓶（瓷器）
[明代]

作品的器腹表现为青花绘成的滔滔海水之间，腾跃着一条暗花的白龙。作品构思、设计都十分成功。

▲舞蹈纹彩陶盆（陶器）[新石器时代]

我国新石器时代的陶器装饰，不仅使日常用具更美观，而且反映了当时的生活情景。从这件陶盆上可以看到远古时代先民的舞蹈形象和服饰的样式。

▲玫瑰紫釉花盆（瓷器）[北宋]
钧窑以蓝色乳浊瓷釉最具特色，器件厚重，这件花盆为蓝与紫红釉错综产生的密变作品。

▲四羊方尊（青铜器）[商代]
四隅的羊头以其美丽的形象丰富了由弧线与直线结构而成的整体造型变化。

▲大盂鼎（青铜器）[西周]
大盂鼎为西周时代圆鼎的典型样式。两耳外张，腹部饱满，形成和谐、富于力度的轮廓线。
大盂鼎的长篇铭文为周康王对贵族孟的册封，有重要历史价值和书法价值。

▲粉彩九桃天球瓶（瓷器）[清代]
粉彩是由珐琅彩衍生出的一种釉上彩，也称为“软彩”。这件瓷器色调淡雅柔丽；瓶上画九桃，寓有福寿之意。

▲黄绢地长寿绣（织绣）[西汉] 湖南长沙马王堆一号汉墓出土

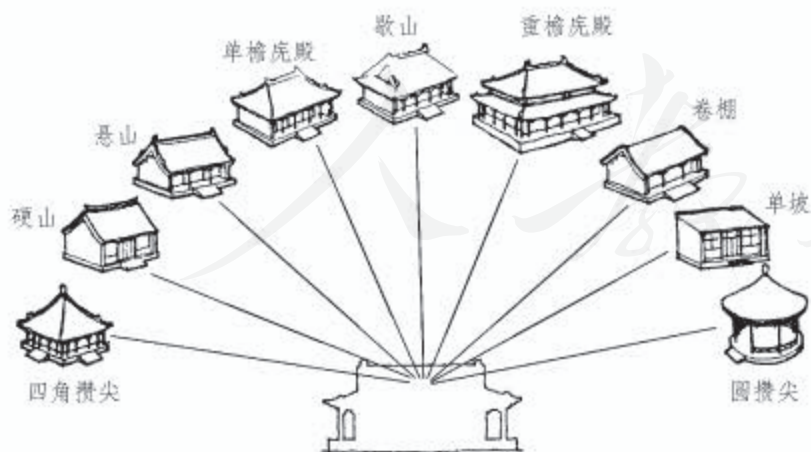
这是马王堆西汉墓出土的珍贵织绣品，体现出中国早期织绣工艺的高超艺术水平。

▲虎座凤鼓架（漆器）[战国] 湖北江陵望山一号楚墓出土

鼓架造型新颖巧妙，极富想象力，漆、雕、绘工艺精美，达到实用与美观的完美统一。

中国古代建筑有着独特的形制和艺术风格，在世界建筑史上自成体系。独特的木构架结构、组群布局和具有鲜明民族特色的建筑形象是它主要的特点，现存的山西应县木塔、北京故宫和北京颐和园建筑群集中体现了中国古代建筑的主要特点。

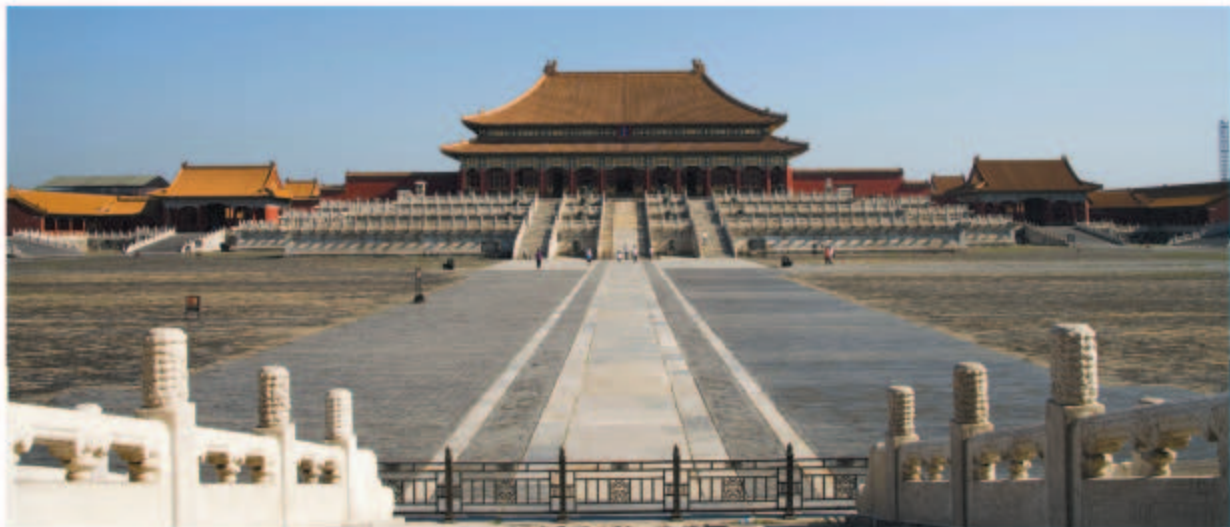
▲中国古代建筑屋顶类型示意图

屋顶部分特点最明显，有时比屋身更大更特出，在外形上占有如此突出地位，是世界上少有的。我国匠师充分运用木结构特点，创造了屋顶举折和屋面起翘、出翘，形成如鸟翼伸展的檐角和屋顶各部分柔和优美的曲线。

▲应县木塔（建筑）[辽代] 山西

这是我国现存的最早、最大、最高的木塔，也是世界上现存最高的古代木结构建筑。从地面到塔顶，塔的高度67.31米。塔底层平面呈八角形，塔的体形十分庞大，近千年来，历经地震等各种自然灾害，至今依旧巍然屹立。

▲北京故宫太和殿及其广场（建筑） [明、清]

太和殿是皇城全部建筑的核心，为皇帝登基、订婚、寿诞、重大节日受百官朝贺、赐宴的地方。建筑规格最高，也是全国最大的宫殿建筑。面阔十一间，进深五间，通高35.05米，建筑面积2377平方米，一派金碧辉煌的皇家气象。

▲颐和园西堤（建筑） [清代] 北京

昆明湖以西部的长堤分隔成三个湖面，颐和园成功运用了传统的观景、借景等造园方法，将西侧的玉泉山、玉峰塔和田园景色尽纳视野中，扩大了景观范围。

活动

研究与讨论：

选择自己喜欢的中国古代雕塑、工艺或建筑作品，进行研究和讨论，谈谈自己的感受与心得。

单元评价

同学们，中国古代美术名作众多，请列举自己喜爱的作品并进行分析。

作 品	< >	< >
作品内容		
作品特点		
作品主题		
个人喜好		
个人心得		

小提示

每幅画作，每个造型都是画家情感的表达，在作者的感情随笔流动创作出作品时，它对观者的启迪意义是重大的。同学们，要好好欣赏每幅作品，努力读懂每件作品蕴含的精神。

第二单元 情趣浓郁 能工巧匠

第1课 剪纸

导学：剪纸是我国传统的民间艺术，有着悠久的历史。通过了解剪纸的样式、题材、表现形式，学习剪纸的基本技法，提高我们对剪纸艺术的认识和素养。

剪纸是我国传统的民间艺术，有着悠久的历史。剪纸的产生和发展，与古代的风俗有着直接的关系，人们用它作为迎春喜庆的装饰品，还广泛应用到刺绣、印染、陶瓷等工艺制作中。

我国剪纸内容丰富，充满生活气息和吉祥喜庆的气氛。多年以来经过民间艺人不断推陈出新，剪纸的表现形式风格多样，大体上可分为简刻和繁刻两类。北方以粗犷豪放、造型简练著称，南方则以构图繁茂、精巧秀美闻名。南北剪纸各有所长，它们以朴素的装饰情趣成为人们美化生活的最实惠的饰物。

▲对猴（剪纸）[南北朝]
新疆吐鲁番出土

▲正月十五虔经念（剪纸）
陕西旬邑 库淑兰（女）

库淑兰自创了一种色彩绚丽的彩花拼贴剪纸，被联合国教科文组织命名为“民间工艺美术大师”。

她的剪纸讲究构图对称，色彩对比强烈。她按照自己的理解，把侧面人物的眼睛、嘴都剪成正面的。

▲窗花（剪纸） 陕西延安

活动

了解与尝试：

1. 谈一谈我国传统剪纸艺术的审美特征及其文化内涵。
2. 通过制作剪纸的实践活动，掌握剪纸的基本技法。
3. 剪制一幅剪纸作品。

在民间剪纸中，吉祥语和吉祥图案是很重要的部分，形成了富有特色的艺术。

▲ 阳刻剪法

▲ 阴阳刻并用剪法

▲ 点色剪纸 河北蔚县

▲ 套色剪纸 申沛农

剪纸的制作方法

1. 起稿：构思确定后，起稿布局，对画面进行具体描绘。
2. 剪刻：如用刀子刻，须将画面和纸用订书器订好，将四角固定。剪刻的顺序由上到下，由左到右，由小到大，由细到粗，由局部到整体。尽量避免重复刀，不要的部位必须刻断，不能用手撕，否则，剪纸会带毛边而影响美观。
3. 粘贴：剪刻完毕后还需把成品粘贴起来，便于保存。

▲ 剪纸方法及完成图

现代剪纸广泛应用于图书的插图、封面、藏书票、邮票、贺年卡、书签、刊头、舞台美术设计和广告设计等。

知识点

剪纸的定义

剪纸是作者运用剪刀、刻刀等工具，用纸进行剪、刻、镂空等艺术加工，使之达到造型目的，成为有装饰情趣的平面造型艺术品。

剪纸的题材

有人物、动物、植物、风景、吉祥图案等。

剪纸的样式

有窗花、墙花、门笺、喜花、鞋花、枕花、衣袖花、礼花等。

剪纸的表现形式

1. 单色剪纸

各地的民间剪纸，数量最多的是单色剪纸。美化居室、喜庆节日的剪纸，多以红色为主。

单色剪纸的表现方法有折叠刻剪法、阴刻剪法、阳刻剪法、阴阳刻并用剪法等。

2. 彩色剪纸

彩色剪纸是在同一画面上有两种以上颜色的剪纸。它通过点色、套色、拼贴等手法来实现。

学习提示

剪纸作品要具备以下特点：

1. 线条是剪纸造型的基础。
2. 剪刻要玲珑剔透，有刀味与纸感。
3. 色彩单纯、明快。
4. 强调装饰趣味和变形夸张。

▲ 斑马 学生作品

第2课 编结艺术

导学：编结是人类最古老的技术之一，我国的编结艺术十分发达。通过编结艺术的欣赏与实践，感受其艺术魅力，了解编结艺术的特征与文化内涵，让中华民族的编结艺术代代相传。

编结是由绳与结构成的艺术。在中国，绳与结有着特殊的含义。如绳尺、绳正，又如“王者有绳”“绳之以法”等，可见“绳”在中国文化中的特殊含义。“结”与“吉”谐音，因此由绳与结产生的艺术，在中国人的心中有着吉祥、祈福、立志、辟邪等特殊含义，故被世人称为“中国结”。

随着时代的发展，中国结的应用领域越来越广，材料也更加丰富多样。中国结极大地美化和丰富了人们的生活，即使在当代仍然受到人们的青睐。

▲ 中国结

▲ 发结（雕塑）[秦代] 秦始皇陵兵马俑

此发结为立志结，从雕像专注、严肃、淡定的神情中，可见志向已定。

▲ 西王母、伏羲、女娲画像（画像砖）[汉代]

伏羲、女娲下体蛇尾与两朱雀绞盘为同心结。

▲ 中国结在发饰中的运用

▲ 花瓣结（雕塑）

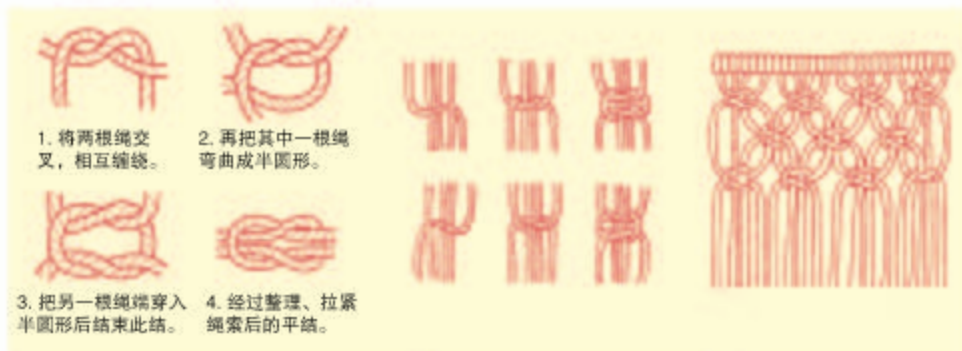
中国结在2010年上海世界博览会广场中的应用。

活动一

欣赏与思考：

谈谈你所喜欢的编结艺术作品及喜欢它的理由。

平结的制作方法

▲平结结构图

▲平结运用结构图

▲平结运用结构图

平结没有正反之分，但有左右之别。上为左平结，下为右平结。

▲平结练习

注意结的疏密、大小均匀、排列整齐，注意色彩搭配，节奏韵律和谐，力度均匀。

双结的制作方法

▲双结结构图

▲双结运用结构图

顾名思义，编结两个完全一样的，寓意好事成双成对。

美好的祝福是爱心的体现。编结艺术因其寓意吉祥美好，还因其操作简便、易学易掌握，成为人们传达祝福的首选。我们在设计与制作过程中，不仅提高了审美能力，了解了结艺，同时也懂得了关爱他人，学会了感恩与奉献。

▲服装饰品 学生作品

▲双结练习

注意结的大小均匀一致，整齐而统一，结构变化不乱。

活动二

探索与实践：

1. 举例说明实用结和装饰结的区别。
2. 学习编结艺术的基本结的编结方法。
3. 为你想要祝福的人创作一件中国结。

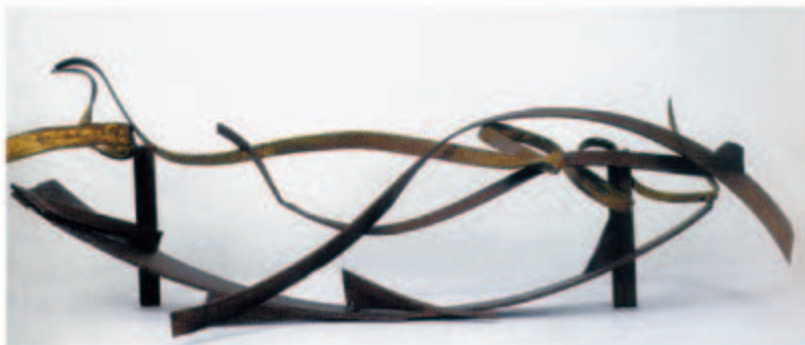
知识点

编结艺术从功能上主要分为实用结和装饰结两大类。实用结着重的是结实、稳定、耐用，如行李结、鞋带结等。装饰结则着重的是寓意、美观，然后是实用，有结必吉祥是此类结的特征，如同心结、盘长结等。

第3课 线材造型

导学：本课我们欣赏线材造型艺术作品，了解线材造型的使用材料，学习以线当笔进行创作的造型方法及草编工艺制作方法。

线材造型可以用电线、铝线、铁丝等材料进行创作，也可以用天然植物材料进行创作。

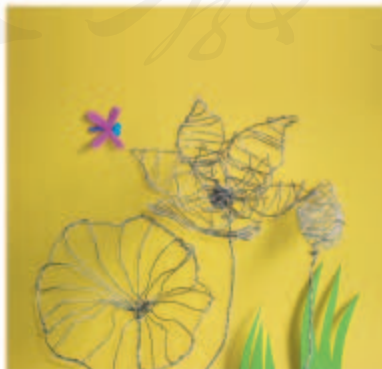
▲桌布（线材造型） 卡罗 [美国]

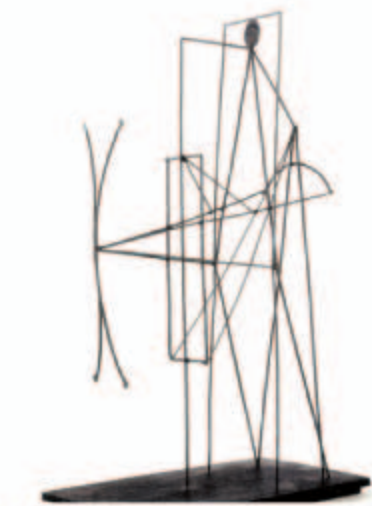
▲五月的风（城市雕塑 山东青岛） [现代] 黄震

▲吉他手 学生作品

▲荷花 学生作品

▲人像（线材造型） 毕加索 [西班牙]

活动一

欣赏、探究与练习：

通过图片、影像欣赏艺术家用线材造型的作品，了解其使用的材料及方法。选择一种线材创作作品，线材造型可以用写意和抽象两种形式表现。

▲机器人 学生作品

天然植物既环保又具有独特的材质美，而且成本低廉，是制作生活用品的好材料，可以用来编织帽、篮、包、地毯等日用品。

▲杯垫

▲拖鞋

▲藤编的鸭形玩具篮

▲藤编

▲草编公鸡垫（草编）[现代] 韩美林

玉米皮具有纤维长、拉力强、柔韧洁白等特点，是编织工艺品的理想原料。

▲将玉米皮剥下，最外一层不用，经晒干后贮存，不要淋雨、受潮

▲根据所需撕成1~3厘米宽的条备用

▲接编法

▲继续编辫

▲编至所需长度

▲修剪

▲缝制

▲完成

▲上色

活动二

欣赏与实践：

1. 欣赏用天然植物编织的工艺品及艺术品。
2. 利用玉米皮、布条、皱纹纸设计制作一件线材造型作品。

知识点

我国民间编织从材料上可分为竹编、草编、藤编、棕编四大类。

▲草编和皱纹纸编 学生作品

第4课 蜡染与扎染

导学：蜡染与扎染是我国古代劳动人民在漫长的生产与生活实践中发明创造的染色技艺，有着悠久的历史与文化底蕴，并远传国外，被称为“中国术”。本课通过欣赏古今蜡染与扎染艺术作品，了解其艺术特征和方法并尝试体验。

蜡染与扎染主要运用防与染的技艺，防与染运用得当，才能创造出优秀的蜡染与扎染艺术作品。

▲ 喜庆丰收（印染被面 湖南凤凰县）[现代] 刘大炮
这是根据传统图案改造而成的新作品。

▲ 静物彩色蜡染艺术壁挂

▲ 三都苗族蜡染布兜

▲ 贵州苗族彩色蜡染艺术品

活动

欣赏与体验：

1. 通过欣赏优秀蜡染与扎染艺术作品，了解其种类与特征，体验其美感。

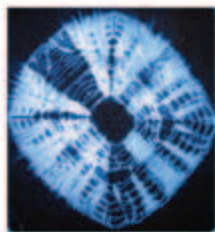
2. 采用其中一种方式，设计制作一件作品，体会其工艺特点。

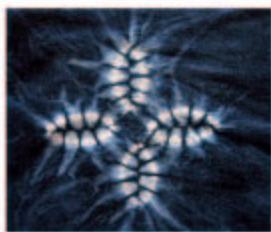
传统扎染主要采用丝、麻、棉等天然纺织材料，通过捆、结、叠、折、缝、夹等扎法，经单色统染或多色套染后，形成色彩过渡自然、渐变及偶然性等特殊效果，给人以质朴、自然、独特的美感。

▲捆扎防染图

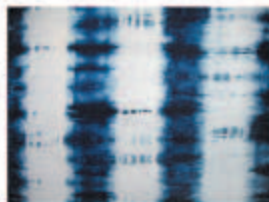
▲捆扎防染艺术效果

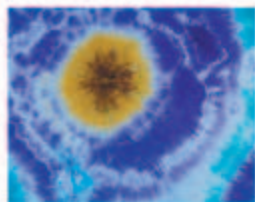
▲缝扎防染艺术效果（花纹清晰，色晕自然）

▲折扎防染图

▲折扎防染艺术效果（折痕色晕效果明显）

▲光晕（扎染）学生作品

知识点

扎染

一般来说，抽象的几何纹样用捆扎、结扎、叠扎、折扎等防染工艺，而具象的造型纹样则大多采用缝扎等工艺，先扎后染，从而形成纹样。

蜡染

即用蜡作为防染剂，熔化后绘于防染部分，然后再冷染，出现自然冰裂纹与纹样。绘蜡时利用石蜡、蜂蜡、松香的不同比例，染色出不同风格的艺术品，有粗犷、细腻之别，有有无冰裂纹之分，有多彩、素彩之分，构成其各异的艺术特色。

在我国，少数民族应用蜡染艺术十分普遍。其题材有人物纹、动物纹、植物纹、山水纹、几何纹等。图案造型生动、夸张，构图组织灵活、多变，纹样内涵更是丰富多彩，有纹必有意，有意必吉祥，是中华民族优秀纺织文化不可或缺的重要组成部分。

▲绘蜡工具和容器

▲绘蜡

▲蝶恋花（蜡染）学生作品

▲贵州苗族粗犷风格的蜡染纹样

第5课 彩塑

导学：我们通过欣赏古今优秀的彩塑作品，了解彩塑的艺术特征，尝试塑造彩塑作品，提高对我国传统文化的热爱之情，提高我们的想象力和创造力。

中国彩塑品种很多，主要分为石窟彩塑、庙宇彩塑、陵墓彩塑、民俗彩塑四类。它与人们的生活、信仰联系紧密，是大众喜闻乐见的艺术形式，至今仍然具有鲜活的生命力。

▲惜春作画（彩塑）[清代] 天津“泥人张”

▲彩绘泥人（彩塑）[现代] 河北

▲连年有余（彩塑）[现代] 郑于鹤

活动

体验与评述：

学习彩塑的基本方法，自己设计制作一件案头彩塑作品。

▲八仙人物（民间彩塑）[现代]
柳成荫

▲吉庆（彩塑）[现代] 张锡

学习提示

彩塑造型要概括、简练、质朴，色彩要浓重、艳丽、单纯、明快。

学习彩绘时要运用夸张、装饰的手法，略加点染，不宜复杂。

▲新惠山阿福（彩塑）[现代] 江苏无锡

福娃彩塑方法

1. 先用泥揉成一个蛋形，再在蛋形上面捏出虎头帽的耳朵。
2. 用筷子轻压出福娃的脸形和眼窝。
3. 彩绘之前，把晾干的福娃涂成白色。
4. 彩绘完成后，可用棉花蘸红色粉笔末搽出福娃的红脸蛋。

单元评价

列举自己喜欢的民间美术作品，从几个方面进行评价：

作品	() ()	门类
喜欢的理由		
民间特色		
文化价值		

简答题：请简述民间美术的基本特征。

知识点

“三分塑，七分彩”是彩塑制作的要诀。其中的含义是泥塑造型追求简约，形象夸张概括，以色彩来丰富和完善造型。如省略人物肢体的细节，使主体形象更加突出。再采用民间喜欢的大红、大黄、大绿、青莲、玫瑰等色彩和花形图案彩绘，五彩缤纷，形色俱佳。

相关链接

民间彩塑以清代晚期南方江苏无锡的“惠山泥人”和北方天津的“泥人张”为代表。

“惠山泥人”的彩塑，相传已有四百多年历史。其主要特点是，造型简练、单纯、完整，色彩浓烈、明快、鲜艳，形成生动、活泼、强烈的艺术风格。其代表性作品《大阿福》来自南方地区的民间传说，寓意镇邪除恶、降福人间。

天津“泥人张”彩塑因创始人张明山而得名。他所捏塑的人物形象十分生动传神。“泥人张”的彩塑流传至今，其四代传人各有特色，形成百余年的发展历史。

小提示

民间美术是构成各民族美术传统的重要组成部分，作者多是人民群众和民间匠师，常采用人们熟悉的寓意谐音的手法，通过优美的形象，表达他们对美好生活的憧憬，体现出积极乐观的生活态度。

第三单元 土和火的艺术

导学：陶瓷艺术是土与火的艺术。本课通过欣赏陶瓷艺术作品，学习制作陶艺技法，进行创作构思，制作陶制艺术品，通过实践提高我们的审美能力和创造能力。

陶土或瓷土用水调和后具有可塑性，根据使用或欣赏的要求，按照美的规律进行设计，制作成型干燥后，经火烧制成为陶器或瓷器，给人们生活提供方便和点缀。一万多年前中国已出现并使用陶器。瓷器则是中国的发明，早在商代即出现原始青瓷，东汉时期已烧出比较成熟的瓷器。中国瓷器在不同的历史时期都有新的创造并传入欧洲，因而被誉为“瓷器的母国”。

现代陶瓷艺术在不断发展，陶艺制作不只是陶艺家的职业，而且成为陶艺爱好者们有意义的业余文化生活。

活动一

欣赏与体验：

1. 欣赏陶艺作品，试着谈谈其审美价值和功能。
2. 选择一件你喜欢的陶艺作品，对其材料、造型、色彩、内容等进行简要的评述。

现代陶艺作品欣赏

▲彩绘陶尊 陈若菊

用粗陶泥制坯，绘制几何纹样装饰，口部施釉与器体形成质地对比，风格质朴浑厚。

▲紫砂橄榄尊 杨子帆

用紫砂泥制坯，上部涂土黄色化妆土，刻线纹装饰，形成流畅自然的艺术效果。

▲红绿彩高足洗 白明

在烧成的白瓷上用红绿两色为主彩绘，色形对比鲜明，富有浓厚的民间艺术风格。

▲红釉鸡公壶 金宝升

模拟手法构成形如公鸡的壶的造型，红釉经密火烧制，釉色变化丰富，形态生动。

▲绿釉水牛捏塑 贵州

根据水牛形态特征加以概括夸张，用陶泥手工捏塑，造型生动天真，童趣盎然。

▲宜钧釉双口花器 杨永善

用泥板粘接成型，足部挖出椭圆形空间，形成虚实相间的效果，形式新颖美观。

泥条盘筑成型

1. 搓制泥条，粗细均匀。 2. 拍制泥饼，作为器底。 3. 泥条围圈，捏压结合。

4. 层层垒筑，不断加高。 5. 泥条长度，决定造型。 6. 运用陶拍，修整加固。

泥板成型

1. 滚压泥板，厚度均匀。 2. 树叶为型，平放板上。 3. 着力压印，留下叶形。

4. 切掉边泥，修整轮廓。 5. 揭去树叶，筋脉分明。 6. 卷起周边，增加细部。

▲ 完成作品

陶器和瓷器的区别

陶瓷是陶器和瓷器的统称，两者实际上有较大的差别，关键在于原料和烧成温度。

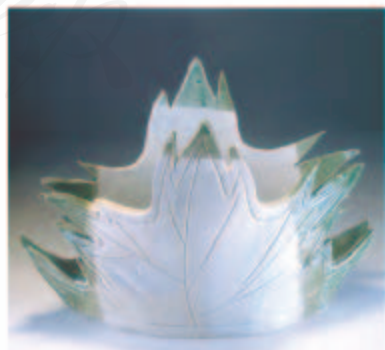
陶器胎体质地粗糙并含有少量杂质，多呈灰色、赭色、土黄色；瓷器胎体质地细腻并不含杂质，光亮润泽，多为白色和淡黄色。

陶器胎体不透明，质地较松，气孔率较高，较之瓷器吸水率高；瓷器胎体呈半透明，质地坚密，气孔率较低，故而吸水率很低。

陶器的烧成温度较低，在 800°C 至 1200°C 之间，硬度较差，敲击声音发闷；瓷器的烧制温度较高，在 1200°C 以上，硬度较高，敲击声音清脆。

陶器有无釉陶和釉陶两种，瓷器表面都挂釉。

根据陶器和瓷器的特点，请你在日常生活中，有意识地学会区分陶器和瓷器。

▲ 叶形花器（泥板围合） 学生作品

手工拉坯成型

▲1. 将揉制均匀的泥坨固定在轮盘中央，缓慢转动轮盘，把泥坨拍打成圆锥形，并在泥坨表面涂抹清水。

▲2. 转动轮盘，双肘支撑在两腿间，双手捧泥，左掌下部稍向前推泥，右手向后拉，使泥坨在旋转中成圆锥形。

▲3. 右手斜向将泥柱压弯，左手配合向下用力，利用旋转的惯性，使泥柱向下挤压成下大上小圆柱状泥坨。

▲4. 双手拢在泥坨的外缘，右手拇指从中心处下压，垂直向下不断深入，形成筒状。

▲5. 左手在泥坨开口之内，中指向下压至底部预计的厚度，然后向外侧用力，扩出底内径宽度，要压实，力求平整。

▲6. 左手在内居上，右手在外居下，相互配合向上用力，连续挤压，使泥筒拉直，在由厚变薄的过程中泥筒加高。

▲7. 采取左手在上，右手在下，保持着力点，将下部的泥拉起，达到预定高度，根据设想样式进行造型。

▲8. 左手在内向外用力，腹部隆起；左手在外控制口部，右手中指和无名指夹住边口向斜上方用力，口部收起。

▲9. 用左手食指和中指夹住边口，右手食指对口沿轻轻施力，双手要稳定，用力均匀适度，使口部整齐，厚度一致。

▲10. 洗去手上泥水，手指蘸少量清水，轻转轮盘，修整边口部分，使其圆整光滑，口部微呈向外翻开。

▲11. 双手配合，都使用拇指和中指拢于口部之下、肩部之上的颈部，协同向中间轻轻用力，使颈部收进适度、顺畅。

▲12. 双手拉紧细钢丝切割线，紧贴轮盘表面，由外向里拉动切割底部，使坯体与轮盘分离，然后取下，放平干燥。

▲ 日用茶具

日用陶瓷设计是日常生活中所使用的陶瓷器物的设计。首先要从实际用途来考虑，常说的“实用”就是指器具最主要的功能应当符合使用要求，用起来方便。实用是构成日用陶瓷形式美的先决条件。同时，在陶瓷原料加工方面要严格，制作工艺要精致，造型尺度合理，比例匀称，装饰美观协调，与造型配合形成优美的整体效果。日用陶瓷在使用的同时给人以美的欣赏，在生活环境中也是装饰品。

活动一

探索与实践：

1. 了解制作陶艺作品的几种成型方法及其特点。
2. 选用一种陶艺成型方法，制作一件陶艺作品。

► 彩罐（拉坯成型） 学生作品

活动二

考察与交流：

1. 到商店陶瓷销售部看看陈列的日用陶瓷，你认为哪几件设计得好？哪几件设计得不够理想？互相交流意见。
2. 你喜欢同学制作的哪件陶艺作品？谈谈自己的看法。

单元评价

填空：手制陶器常见的方法有（ ）（ ）
（ ）（ ）。

贴上自己作品的照片，从几个方面进行评价：

	容器造型	纹饰效果	创意构思
贴上作品的照片			

小提示

陶器的发明标志着人类历史上一种新的艺术形态——陶器艺术的诞生。不管是人面鱼纹盆还是人形彩陶瓶，都似乎在讲述一个古老的故事，在述说着先民们渔猎生活和宗教祭祀活动。正是这种意味悠远的情感 的 传 载，才是陶器艺术散发持久魅力的原因所在。

第四单元 古城古镇美术文化考察

第1课 古城古镇考察

导学：我们祖国地域辽阔，自然环境和气候条件差别很大，历史上地区之间的封闭性很强，所以各地方民居建筑都有一定的特殊风格。本课我们将通过对古城古镇的考察，来了解我国民居建筑的特点以及所蕴含的独特文化内涵。

我国各地的古城古镇，如安徽的徽州民居、江浙的吴越民居、北京的四合院、山西的晋中大院、福建的土楼等建筑都各具特色，反映了不同的自然环境、气候条件、风俗习惯以及审美情趣。

▲周庄 江苏苏州

▲四合院 北京

▲凤凰古城 湖南湘西

▲平遥古城 山西

古城古镇的美

古城古镇建筑的美，主要体现在整个城镇或建筑物的布局上，也体现在屋顶、门窗、墙壁等建筑物的构件上。

▲斗拱

▲瓦当

▲铺地

▲窗棂

▲柱础

▲马头墙

活动一

探寻与思考：

1. 通过互联网、图书馆来搜集当地古城古镇建筑的有关文字和图片资料，也可以通过走访当地的老人或专家学者来搜集资料。
2. 请说说当地的古城古镇建筑有何特点，这些特点又是如何形成的。

小辞典

瓦当——指的是陶制瓦筒顶端下垂的特定部分，其样式主要有圆形和半圆形两种。

斗拱——我国古代木结构建筑上特有的支承构件。“斗”即上部凿有槽口的方木垫块。“拱”为置于斗上的横木。

窗棂——即窗格。

门框——门扇四周固定在墙上的框子。

门楣——是正门上方门框上部的横梁，一般都是用粗重实木制成。古代，只有朝廷官吏府邸才能在正门之上标示门楣，一般平民百姓家是不准有门楣的。

隔扇——用以隔断室内空间的活络门扇。门扇上部为漏空窗格，由几何图案、景物花纹组成。

铺首——是门扉上的环形饰物，大多呈兽首衔环之状。

抱鼓石——是指位于宅门入口、形似圆鼓的两块人工雕琢的石制构件，因为它有一个犹如抱鼓的形态承托于石座之上，故此得名。抱鼓石是古代标志主人等级和身份地位的门庭装饰艺术品。

柱础——是柱子下面所安置的基石，对防止建筑物塌陷有着不可替代的作用。柱础有鼓形、瓜形、花瓶形、宫灯形、须弥座形等多种式样。

铺地——指我国传统庭院、园林中用灰砖、卵石、瓦片、瓷片等材料铺砌的路、径。

马头墙——亦称“叠落山墙”“封火山墙”，是我国江南民居喜用的建筑形式。

古城古镇的美，还体现在经历漫长历史所积淀下来的文化上，如一些建筑物上的匾额、楹联以及当地的民间艺术等。

▲ 匾额与楹联

▲ 蓝印花布

小辞典

匾额——悬挂于门屏上作装饰之用，反映建筑物名称和性质，表达人们义理、情感之类的文学艺术形式。

楹联——是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。言简意深，对仗工整，平仄协调，是一字一音的中文语言独特的艺术形式。

活动一

考察与讨论：

举例讨论古城古镇民间艺术的特点，并谈谈自己的看法。

▲ 小镇 学生作品

古城古镇的写生

古城古镇建筑写生步骤：

1. 观察理解。
2. 用铅笔或其他单色笔确定构图。
3. 先画主体景物，然后添置背景和其他环境。
4. 整理画面。

活动二

体验与练习：

用写生或摄影的手段来展示古城古镇的美。

学习提示

我们也可以用水彩画、国画等表现形式来对古城古镇建筑写生。

为古城古镇保护献计献策

我国古城古镇建筑，由于历史上天灾人祸的原因，现已遭受到不同程度的损毁，有的已不复存在。如今，各级政府已开始意识到古城古镇保护的重要性。

活动四

讨论与展示：

分小组讨论，我们能为古城古镇的保护做哪些工作？

将考察、走访、讨论的结果，或上网搜集到的资料，写一份报告。

将搜集到的文字、图片资料，以及自己拍摄、绘制的作品进行展示、宣传。

▲ 乌镇水乡景色

浙江省乌镇古民居建筑调查方案

调查人员	朱玲、陶伟、马川、程青青。
调查地点	浙江省乌镇。
调查时间	2012年6月。
调查目的	浙江省乌镇是江南六大古镇之一，曾名乌墩和青墩，具有六千余年悠久历史。本课题组调查的目的：(1) 了解乌镇的发展历史以及乌镇的古民居建筑特色；(2) 调查乌镇古民居建筑的现状；(3) 为保护乌镇古民居建筑献计献策。
调查方法	1. 通过网络、图书馆查阅资料。2. 走访当地的居民和有关专家学者。
调查现状	乌镇具有典型江南水乡特征，至今还完整地保存着原有晚清和民国时期水乡古镇的风貌和格局。 乌镇以河成街，街桥相连，依河筑屋，水镇一体，组织起水阁、桥梁、石板巷等独具江南韵味的建筑因素，体现了中国古典民居“以和为美”的人文思想。 乌镇自古名人荟萃，学子辈出，自宋至清千年的时间里，有贡生160人，举人161人，进士64人，另有荫功袭封者136人。近、现代也出过不少的名人，尤其是文学巨匠茅盾（原名沈雁冰），是新中国成立后的第一任文化部部长，其小说如《子夜》《春蚕》《林家铺子》等是“五四”以来优秀文学的典范。
调查结果	1. 乌镇古民居建筑，由于当地政府重视，因此总体保护得较为成功。 2. 当地居民对古民居建筑的保护，也较有责任感。
调查建议	1. 古镇的商业区要有规划性，否则破坏了古镇原有的宁静、悠闲的气氛。 2. 古镇建筑的维修，一定要遵循“修旧如旧”的原则。 3. 古镇的卫生状况有待进一步改善。

第2课 民俗文化展

导学：民俗是指人们长期生活过程中所形成的民间风俗习惯。民俗牵涉的面很广，比如：春节、元宵、清明、端午、重阳、中秋等过节的方式；婚丧嫁娶中的各种祭庆活动；社会交往中的礼仪；民间、宗教信仰中的仪式；民间流传的故事、神话、歌谣；等等。民俗是人类社会活动过程中，逐渐积淀形成的一种文化，也是一个民族的文化象征。本课我们将通过民俗文化展的活动，来了解民间美术与民俗之间的关系。

春节的民俗

春节是中华民族最隆重、最热闹的传统节日。在这个节日里，全国各地纷纷举办形形色色的“庙会”，展示各种民俗表演，如舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等，来烘托节日的气氛。家家户户还要贴春联、窗花和年画等。正月十五，全国各地还要举办各种灯会进行猜灯谜、闹元宵等活动。

▲上海豫园元宵灯会

▲河南洛阳跑旱船

▲舞龙

活动一

讨论与交流：

与同学讨论春节的来历，交流对春节各种民俗活动的感受。

▲浙江金华农村在新年里贴对联

▲杂技

▲舞狮

民间美术与民俗的关系

民间美术与民俗有着紧密的联系，如：年画源自贴门神画的民间习俗；剪纸与我国民间节日、祭庆活动息息相关；面塑与喜庆、祭祀、馈赠、祈祷等民俗活动和民俗风情有着千丝万缕的联系；皮影表演既丰富了老百姓的精神生活，又传播了传统的民间文化。

▲三顾茅庐（皮影）[清代]

▲赐福生财灶王（年画）[清代]
山东潍坊杨家埠

▲北京民俗展 首都博物馆

▲娃娃子（面塑）[现代] 陕西

活动二

探寻与思考：

1. 搜集民间美术作品，探寻民间美术作品中蕴含了哪些民俗文化。
2. 思考如何将民间美术中的图案、色彩等元素运用于现代生活之中。

▲莲花（剪纸）[清代]

民间美术中的吉祥图案与民俗有关，它往往采用象征与隐喻的手法，反映人们祈求吉祥安康、国富民强、世界和平的美好愿望。

▲大阿福（彩塑）[清代] 江苏无锡
大阿福含有迎祥、纳福之意。

▲富贵双双到白头（年画）[现代] 山东潍坊
画面上牡丹象征“富贵”，白头翁隐喻“白头偕老”。

▲连生贵子（年画）[现代] 天津杨柳青

▲陕西安塞腰鼓
春节期间，陕西安塞农民的腰鼓队在表演。

民间美术中的色彩运用也与民俗有关。红色是我国人民的喜庆色彩，也是人们心目中驱邪的色彩，因此，每逢喜庆的节日，都会张贴红色对联，挂红色灯笼，放红色鞭炮等。此外，黑、黄、青、白、红色，在我国还与阴阳五行学说有关，因此，我国民间美术往往都会运用这些色彩元素。

土型展板 版面前言 版面主题

展板和海报参考尺寸：

A4 210毫米×297毫米
4开 420毫米×570毫米
对开 570毫米×840毫米

照片

漫画插图

装饰色块

图片小标题 内容文字 说明文字

宣传海报 展览名称 时间地点

策划民俗文化展

我国各民族文化遗产种类繁多，民族文化历史悠久。策划民族文化展，从而唤起我们保护民族文化的意识。

主办方 承办者 海报设计者

学习提示

我们可以实地考察当地的民俗文化，也可以从互联网上搜集文字和图片资料，还可以走访民间艺人，了解民间艺术的制作方法。将搜集到的文字、图片资料进行分类整理，再制作展板、请柬、宣传海报等。

现场布置应考虑到展板的顺序，实物与展板之间的距离，有时还要考虑展品与观众之间的互动等。展览结束，应对这次活动进行总结，思考自己在这次活动中做了什么，学会了什么。

活动三

策划与展示：

1. 策划在班级、学校或社区举办一次民俗文化展。
2. 以小组或班级为单位，搜集文字、图片资料，制作展板、请柬、宣传海报等。
3. 以小组或班级为单位，进行现场布置和展示。

单元评价

选择：

一、你认为古城古镇建筑的美，主要体现在：

1. 建筑布局 ()
2. 建筑物构件 ()
3. 历史所积淀下来的文化 ()
4. 自然环境 ()

二、你认为民间美术与民俗之间的关系是：

1. 相互之间没有紧密联系 ()
2. 相互之间具有紧密联系 ()

小提示

我国古城古镇和民间美术是我们民族文化的记忆，我们应从小学会珍视和保护这些文化艺术，让它们代代相传。

第五单元 中国民间美术

第1课 民间美术的主要种类

导学：民间美术是劳动人民创作的用以表达审美理想、美化环境、丰富民间风俗活动和在日常生活中应用及流行的美术。民间美术产生于我国各民族劳动人民之中，历史悠久，内涵丰富，表现形式多样，是我国民族文化的重要组成部分。本课我们通过欣赏，了解民间美术的主要种类及其特征。

根据材料、加工方法的不同和社会功能的不同，民间美术可分为多种不同的类别，主要有木版年画、剪纸、玩具、雕塑、皮影、木偶、刺绣、陶瓷、染织、编结等。民间美术源于民间，应用于民间，既是生活实用品，又是具有审美价值的艺术品，在人民生活与民俗活动中发挥着重要的作用。

▲ 万象更新（木版年画） 天津杨柳青
以一头白象驮着一盆万年青，寓意万象，以水仙寓意新韶，画面充满祥和、幸福的意味。

1. 木版年画

中国木版年画的著名产区有山东杨家埠、天津杨柳青、四川绵竹、江苏桃花坞、河北武强、河南朱仙镇、陕西凤翔等，所产年画各具地方特色。木版年画的题材充满祥和、幸福的寓意，深受劳动人民的欢迎。民间年画始终发挥着渲染气氛、装点环境的重要作用。

2. 剪纸

中国剪纸以其强烈的民族特色跻身世界艺术之林，具有成熟稳定的艺术特征。

▲ 门神（木版年画） 山东杨家埠
门神，通常在春节期间贴在房门或院门上，对称布局。《山海经》中记载：有兄弟二人，名为神荼、郁垒，专门把守恶鬼出入之门，抓住鬼魅就用苇索捆绑，送去喂老虎。根据这一传说，两汉时期就形成了在门上书写“神荼”“郁垒”字样的风俗，后来发展成图画形象，这就是门神。门神多为武将造型，表现出威武雄健的特征，常见的有秦琼、尉迟恭，方弼、方相，神荼、郁垒等。

▲ 彩色窗花（剪纸） 河北

3. 玩具

民间玩具的品种极为丰富，常见的有节令玩具、观赏玩具、益智玩具、健身玩具、实用玩具、音响玩具等，均以独特的功能在民俗中发挥重要作用。

▲布老虎（民间布玩具） 陕西、山西

布老虎是著名的民间玩具，在中国各地农村分布极广，其中又以陕西、山东、河南、山西所产最有代表性。大多是长辈送给孩子们的礼物，寄托着长辈对孩子健康成长、英勇无畏的殷切希望。

▲狮子滚绣球挽袖（刺绣）[清代]

这件刺绣挽袖，构图适应了挽袖的特殊需要，狮子的造型生动逼真，是民间刺绣中的精品。

▲连年有余（彩印花布） 山东

这里的彩印花布是用雕好的花版在白布上直接刮印彩色浆料，几套色即需要几块版。此处用莲花和金鱼谐音寓意“连年有余”。

▲绿釉陶灯（陶器） 四川

这件绿釉陶灯，造型挺拔，比例匀称，灯嘴与手柄成90度角，有利于提握挪移。底座做成碟子形，以便承接灯嘴上溢漏的灯油。

4. 刺绣

刺绣是运用色线组织在纺织品上塑造形象的传统手工艺。中国刺绣已有四千多年的历史，至今仍然是中国重要的工艺美术品种。民间刺绣多用于衣服、鞋帽等服饰和被、帐、帘等日用品的装饰。

5. 民间陶瓷

民间陶瓷中包括日用品、装饰品和陶瓷雕塑。日用品的造型十分重视使用功能，首先满足实际应用的需要。各地民间陶瓷因材施艺，风格多样。

6. 印染

民间印染花布曾经是中国农村服装、日用品的主要面料，主要包括蓝印花布、彩印花布和蜡染。蓝印花布是在白布上用刻好花纹的纸版刮印“浆料”，再用靛蓝浸染，漂洗晾干后，形成蓝白相间的美丽图案。

活动

欣赏与描述：

1. 选择一件你喜欢的民间美术作品，对其种类、材料、造型、内容进行简要描述。
2. 说一说你还知道哪些民间美术。

第2课 民间美术的功能与特点

导学：通过本课学习，了解民间美术的功能与艺术特点。

民间美术的社会功能

民间美术根植于民间，以美术和工艺美术的形式，对老百姓的生活习惯、民俗民风、审美志趣、伦理道德、宗教信仰等诸多方面作出了反映，并在信仰民俗、商业民俗、人生礼仪民俗、节令民俗中发挥着不可替代的作用。例如，节令民俗中的节令风物产生于民俗活动，又反作用于民俗，使民俗活动的内容更为丰富、稳定。

北京庙会
耍狮子

北京地坛春节庙会

南京夫子庙的花灯市场

海南黎族群众使用腰机织造“黎锦”

北京郊区农家贴满窗花的窗户

山东艺人制作不倒翁

河北艺人刻剪纸

民间美术是传统手工艺的集中体现

民间美术的制作工艺都是传统手工艺的体现，集中反映了历史悠久的各种手工艺的成就。所用材料多就地取材，因地制宜，泥土、竹木、石头都可以成为民间美术的材料。人们用自制的特殊工具，巧妙地制作出种种优秀美好的工艺品，它们都是劳动人民智慧的结晶。目前，有些民间工艺技法正濒临消亡，因而我国已将很多品种列入“国家级非物质文化遗产名录”。

▲ 庄家忙（木版年画）[清代] 天津杨柳青

▲ 高跷秧歌（剪纸）

▲ 蟹篓（木雕）[现代] 广东潮州

民间美术具有清新简朴的艺术风格

民间美术表现的内容直接来源于人民的生产活动和日常生活，大多是群众耳熟能详并喜闻乐见的题材。由于创作者既是民间艺术家又是生活体验者，情感淳朴、真挚，艺术语言坦诚、直率，因此使民间美术作品具备了清新、质朴并极具亲和力的精神品格。

民间美术的材料价格低廉，采用纯手工制作。民间艺术家尽力追求简洁、高效的表现技法，以便最大限度地降低加工成本。因此，不论造型还是装饰，都形成了洒脱、简练的艺术风格。

▲ 彩虾（纸扎花灯）[现代] 湖南

活动

体验与探索：

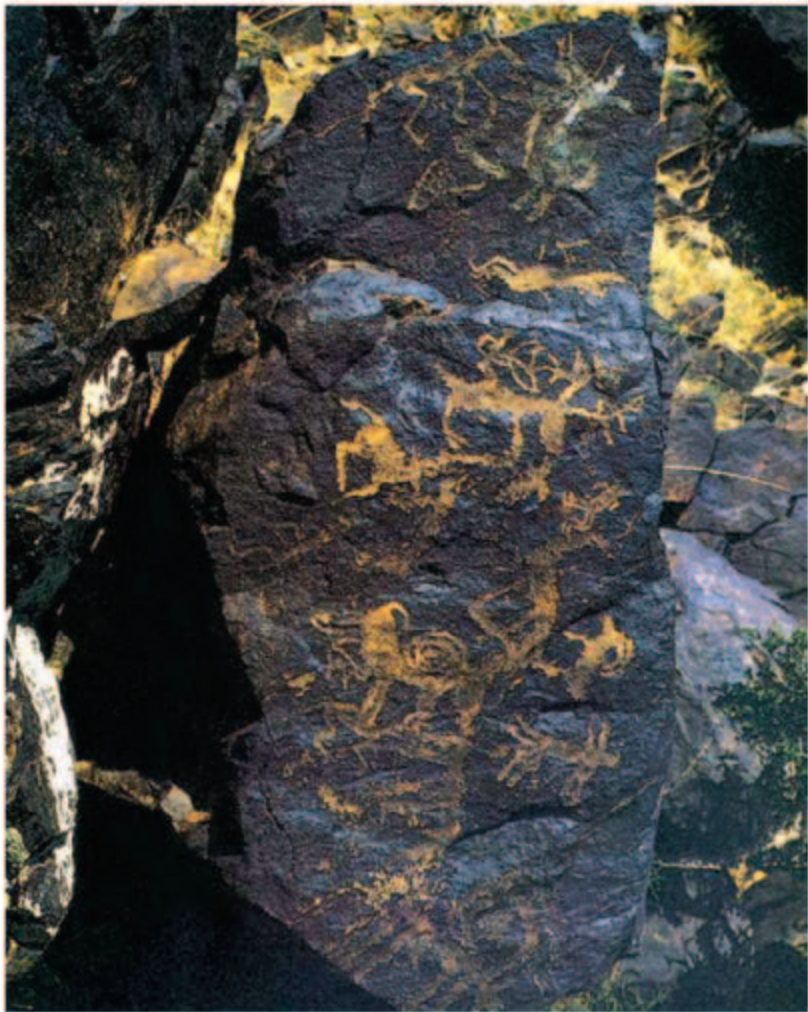
1. 去一次当地的节令庙会或节令集贸市场，寻找其中的民间美术作品并摄影，做好文字记录，整理一份考察资料。
2. 根据自己的喜好，选择一件民间美术作品，进行临摹或复制。
3. 结合自己的调查记录，检索相关的资料，试分析、概括出民间美术的基本艺术特色。

第3课 我国少数民族的美术文化

导学：与汉民族一样，我国少数民族的美术文化也有着悠久的历史，在保留传统的美术样式的同时，也结合时代背景进行了种种尝试和创新，并在各民族的美术文化间相互融合与促进，使其更为绚丽多彩。现在，让我们一起感受和学习少数民族优秀的美术文化。

古代少数民族美术

我国古代少数民族的美术，在记录本民族辉煌的同时，也为我国乃至世界美术史书写了绚丽的篇章。其中颇具代表性的有古代游牧民族留下的岩画、新疆地区的石窟壁画、藏族的唐卡，以及内蒙古鄂尔多斯出土的青铜器等。

▲ 围猎图（岩画）[新石器时代] 内蒙古阴山

▲ 牌饰（古青铜）公元前8—前2世纪 内蒙古鄂尔多斯

▲ 骨雕饰品

这些藏族卡约文化遗址出土的饰品，雕刻有佛像、佛经故事、动植物纹以及各类几何纹。做工精美，磨制细腻，显示出了相当高的手工艺水平。

▲ 供养菩萨（壁画） 10世纪中叶至11世纪中叶 新疆柏孜克里克石窟

现代少数民族美术探寻

我国少数民族美术经过漫长岁月的发展，逐渐形成现代少数民族各具特色的民族文化，其服饰、头饰、手工艺、建筑等，无不体现出浓郁的民族特征。

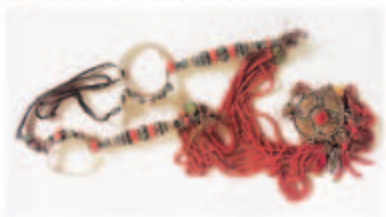
少数民族的头饰和服饰，反映了各民族人民在长期生活、生产中所形成的审美观念、婚姻习俗、宗教信仰以及不同民族之间的文化交融。

▲ 饰有猫头鹰羽毛的哈萨克族圆形花帽

▲ 塔吉克族姑娘的传统盛装头饰

小辞典

新疆石窟壁画——壁画艺术在新疆石窟中占有突出地位。壁画的绘法，采用古代西域流行的晕染法，即凹凸法，结合“铁线描”式的轮廓勾勒。新疆石窟约始建于3世纪，遗址主要分布于南疆的拜城至库车，以及东疆的吐鲁番一带。

唐卡——系藏文音译，指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式，题材内容涉及藏族的历史、政治、宗教、文化和社会生活等诸多领域，堪称藏民族的百科全书。传世唐卡大都是藏传佛教和苯教作品。

鄂尔多斯青铜器——是指发现于内蒙古鄂尔多斯高原及其邻近地区、时间相当于春秋至西汉时期（约公元前8—前2世纪）考古遗存中的青铜器或金银制品。这些青铜器和金银制品是中国早期畜牧民族的物质遗存，是中国古代北方草原民族文化的代表性器物之一。

活动一

搜集与交流：

搜集古代少数民族美术的文字、图片资料，看看它们各有什么特点，并与小组同学进行交流。

◀ 镶有珊瑚穗的银质长耳坠

这件藏族的饰品，造型厚重，雕琢细腻。镶有绿松石、珊瑚的银质耳坠，多为妇女们在盛大节庆中戴用。

▲瑶家妇女头饰

▲贵州台江施洞苗族的头饰和服饰

▲土族妇女的传统盛装

▲朝鲜族姑娘的节日盛装

▲蒙古族未婚女子装束

活动二

了解与思考：

1. 了解少数民族服饰、头饰以及手工艺术品的特点，并与小组同学进行交流。
2. 思考各少数民族建筑有何差异。

▲云南大理白族民居的屋檐

▲贵州从江小黄村侗族鼓楼

少数民族的建筑巧妙地将实用和美观相结合，创造了极具地域风格的万千景象，也反映了当地的民俗、民风 and 民族文化特点。

▲蒙古包

活动三

学习与练习：

1. 尝试以蜡染、拓印或刺绣的方式，制作带有少数民族特色的服饰、书签、餐垫、手机配饰等手工制品。

2. 以“少数民族的美术文化”为主题创作一期校园宣传栏或小报。

单元评价

连线：

一、民间美术造型分类：

平面造型

立体造型

综合造型

剪纸

竹木雕

风筝

刺绣织锦

面塑

皮影

二、简答题：你能说一说中国民间美术所体现的文化内涵吗？

小提示

中国民间美术是劳动人民在长年累月的劳动中，用自己的智慧创造出来的，具有悠久的历史 and 独特的民族风格，包含丰富的语言和强烈的民族情感。同学们在了解和认识民间美术的基础上，要好好感受传统的魅力并从中体会创意生活的乐趣。

本册美术词汇英汉对照

封面设计	cover design
互补色	complementary colors
冷色	cool color
表现主义	expressionism
贺卡	greeting card
现代艺术	modern art
油画	oil painting
剪纸	paper-cut
瓷器	porcelain
陶器	pottery
间色	secondary color
质感、肌理、纹理	texture
色调	tone
明度	brightness
暖色	warm color
水彩画	watercolor painting

美术资源链接

中外著名艺术博物馆（五）

广东美术馆

广东美术馆于1997年11月28日落成开馆。该馆建筑面积两万多平方米，馆内有十二个展厅和户外雕塑展示区，具备收藏、研究、陈列展览、教育、交流、服务六大功能，以中国近现代以来的美术作品和海外华人美术作品为收藏对象。

香港艺术馆

香港艺术馆创立于1962年，1991年位于香港文化中心的新馆落成。艺术馆致力保存中国文化精髓和推广香港艺术，至今搜集的藏品有一万多件，包括中国书画、古代文物珍品、具有历史意义的画作及本地艺术家的创作成果。

意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆

乌菲齐美术馆始建于1560年，以其丰富的意大利文艺复兴绘画作品收藏而独具特色。佛罗伦萨是意大利文艺复兴的发源地，人类历史上最为灿烂辉煌的意大利文艺复兴艺术便是从这里萌生并臻至成熟的。

埃及国家博物馆

埃及国家博物馆建于1858年，收藏有从史前时代到远古、中古、帝国时代，以至希腊和罗马的文物30多万件。包括埃及法老的巨大石像和法老的镀金车辆，有史前的陶器、石器，也有古代艺人精心制作的各类艺术品，以及记载古埃及科学、文学、历史、法律等内容的纸莎草纸文献。

本学期个人美术学习评估表

姓名 _____ 班级 _____ 性别 _____

评分标准 （“5”为最高，以此递减）		5	4	3	2	1
喜欢的领域	造型·表现					
	设计·应用					
	欣赏·评述					
	综合·探索					
能力	构思					
	捕捉对象的能力					
	色彩和造型能力					
	创意的能力					
态度	欣赏、评述的能力					
	材料、用具的准备					
	对美术活动的参与程度					
	注意力集中、有耐心					

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所美术课程教材研究开发中心、上海书画出版社依据教育部《义务教育美术课程标准》（2011年版）编写的，经国家基础教育课程教材专家工作委员会2013年审查通过。

本册教科书集中反映了基础教育教科书研究与实验的成果，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教研人员以及一线教师的集体智慧。我们感谢所有对教科书的编写、出版提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友，以及整体设计艺术指导吕敬人等。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵意见，并将这些意见和建议及时反馈给我们。让我们携起手来，共同完成义务教育教材建设工作！

联系方式

电 话：010-58758585

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人 教 版[®]

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心
2013年5月

第一次循环使用	班级	姓名	学号
第二次循环使用	班级	姓名	学号
第三次循环使用	班级	姓名	学号